

罗安琪◎著

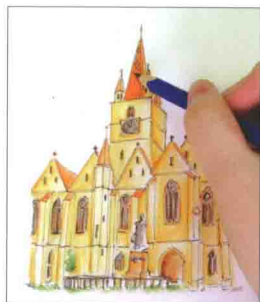
So
Easy!



100个 在旅行中 绘画的技巧



立即上手的旅游涂鸦，从方便好携带的涂鸦本、彩色铅笔与工具的挑选，到如何选择题材、构图，让你在异国旅程中也能随性将眼前街景、人物快速记录下来，创造属于你自己独一无二的旅行日记！



清华大学出版社

So Easy!

罗安珮◎著



100个在旅行中 绘画的技巧



清华大学出版社
北京

本书版权经由太雅出版社授权清华大学出版社简体中文版, 委任安伯文化事业有限公司代理授权, 非经书面同意, 不得以任何形式任意重制、转载。

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2012-8286

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

100个在旅行中绘画的技巧 / 罗安琍著. — 北京: 清华大学出版社, 2014
ISBN 978-7-302-34701-9

I. ①1… II. ①罗… III. ①铅笔画-绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第292381号

责任编辑: 白 丹

装帧设计: 谢晓翠

责任校对: 王凤芝

责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者: 北京天颖印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 180mm×220mm

印 张: 11.25

字 数: 139千字

版 次: 2014年3月第1版

印 次: 2014年3月第1次印刷

印 数: 1~4500

定 价: 42.00 元

享受一边旅行，一边作画的乐趣



试试看用另外一种步调旅行，而不是忙着拍照、留下“到此一游”的照片与回忆。

学习用另一种更细腻的眼光、更舒服的姿态，深入地接触旅程中的人与物。

借由旅程中放慢脚步，用简单的随身小册子和笔，随性勾勒出旅程中所见所想，

在暂歇作画的同时，感受手中渐渐成形、独一无二创作的喜悦！

本书8大单元

【工具篇】基本工具的挑选与使用技巧，只要有大小合适携带的笔记本、挑选基本的草稿笔与彩色铅笔，让你几分钟就能完成兼具独特手绘画作、随身记事功能的旅行绘本！

【练习篇】最基本的笔触画法、颜色搭配，以打草稿的放松心情，练习各种构图、上色技巧。

【美食篇】从旅程中少不了的三餐加点心画起，一次只要描绘一杯咖啡或是一块小蛋糕，享受路边咖啡厅的氛围同时，完成你的第一幅旅行绘作。

【人物篇】旅程中少不了买些小饰品，可爱的吊饰娃娃马上成为专属你最专业、有耐心的模特儿，在你画好说OK之前，绝对丝毫不乱动！当然还有人物实体画法，不管是身体结构、手部细节到神韵表情，这个篇章里都一一教会你。

【风景篇】路边小花小草、头顶白云大树，处处风情不同、却又如此相似，足够供你旅程中不断重复练习啦！

【建筑篇】风情石板路、童话般的可爱巷弄到雄伟的凯旋门，只要掌握基本造型技巧，换化成简单的正方形、三角形、圆形……，什么样美丽的建筑物都能重现在你的巧手之下。

【交通篇】充满异国文字的路标、路边巴士、河上游艇、人力拉车及马车，除了丰富旅行中移动的乐趣，趁着移动过程中，也能画进小笔记本里，记录此刻心情点滴。

【主题篇】学会了各种人、物、景色，试试看画成完整的图像。从即将出发的下一次旅行中开始，沿路随笔记下旅行中的一切，创作属于你的旅行绘本！

2 规划出6大绘图单元，标示不同颜色，方便搜寻。

1 100则直接标明随笔画疑惑，解答并传授技巧。

4 精美世界风景照片，可供对照模拟练习。

5 作者旅行见闻小故事及心得分享。

7 本篇使用的绘图工具与基本颜色。

6 易犯错误、贴心提醒，下笔动手画之前一定要看。

8 step by step明确清楚的示范步骤，快速提示每个步骤主要技法与做法。

9 超详尽的细节教学，配合一对一的画法示范，照着画就能完成。

3 下笔重点提示，以及题目选择技巧。



作者简介

罗安琍 ANLY (服装硕士)

ANLY的工作历程就像她的涂鸦一样随性。

因为喜欢画画，所以开始接触插画工作；

因为喜欢流行，所以担任过时尚产业的企划、陈列、

剧团服装设计等工作，并任职大学兼职讲师。

目前，以教学为主，

除于中国文化大学推广部开授服装画课程以及服装企划工作外，还着手于旅游资讯与插图等相关创作。

欢迎您跟着Anly一起时尚轻旅行：<http://www.anlygirl.com>

* 出版的书：《克罗地亚》旅游工具书、《第一次约会》手绘书、《最爱是你》手绘书。

* 画过的书：《女生专属的饮酒书》、《时尚优雅书》、《人鱼王子》、《刺青妈妈》、《阿喻喻的志愿》、《快乐公司》等十余本。

* 企划过的杂志：《美丽佳人杂志》、《台新玫瑰杂志》、《采盟流行通信》、《芙蓉坊》、《中兴百货流行画报》等。

* 写过的专栏：《Taiwan Fun》杂志、《Rose Lady玫瑰邦》网站、《嘿！美人》网站等。

* 合作过的插画：《1031鞋子插图代言》、《Borsalini包包设计与插图代言》、《Bazaar哈泼时尚杂志插图》、《像像杂志插图》等。

自序

我常常觉得人生就像涂鸦一样，还没下笔，根本不知道自己会画成怎样？

只要愿意尝试画画看，哪有什么不可能呢？

原本只是画画时尚插图与手绘创作的我，

因为老公的引领，开始享受深度的自助旅行。

为了不让旅行只是走马看花，我总会准备纸笔，记录一些旅行过程的点滴，

一开始只是想当作流水账，写着每天的衣食住行，

后来忍不住在本子里发挥涂鸦的本能，有些字懒得写全用图画代替，

渐渐地，才发展出自己的旅游记录模式，

并在旅游空当时，为这些黑白的图文，加入彩色铅笔着色。

我发现！这些看什么画什么的随性涂鸦，还有想什么写什么的心情文字，

居然是回国后最好的旅游回忆录，比起相本里写实的照片，更有意义！

于是，这样的涂鸦记录就成为我出国旅游的重要习惯。

这本书里面出现的旅游照片与手绘涂鸦，

全是搜罗自我和老公Spencer从2003~2006年间的旅游景点，

包括北海道、京都、东京、匈牙利、克罗地亚及罗马尼亚。

老实说，不是美术科班出身的我，并不擅长复杂的美术理论与绘图技巧，

我想传递的是一种轻松的旅游涂鸦，

希望邀请喜欢旅行，又喜欢画画的你，

透过这本书的小撇步，随性享受一边旅行一边作画的乐趣！





100个在旅行中绘画的技巧



1 基本说明	用涂鸦记录旅行点滴	p.2
2 涂鸦本介绍	选对携带方便的涂鸦本	p.4
3 各种纸张介绍	怎样的纸张比较好	p.6
4 勾边笔介绍	各种勾勒线条的笔	p.8
5 上色工具	容易上手的彩色铅笔	p.10
6 旅行涂鸦工具	拎起行囊旅行去	p.12

23 单品法	一次只画一种食物	p.34
24 平视法	利用喝一杯咖啡的时间	p.36
25 鸟瞰法	看清楚盘子里的菜肴	p.38
26 透明感	酒杯? 水杯? 来一杯!	p.40
27 延伸法	漂亮的餐桌摆饰	p.42
28 印刷图案	打发时间的零食	p.44
29 图示法	记录旅游的饮食日记	p.46
30 圆的堆叠	堆成山的水果摊	p.48
31 剖面堆砌	方方正正的传统大饼	p.49
32 食物+圆桌	圆桌上的胡桃巧克力可丽饼	p.50
33 食物+方桌	希腊餐厅的蓝白方桌	p.51
34 远近分割	亚得里亚海边的海鲜饕宴	p.52
35 空间关系	欣赏欧洲餐厅的优雅情调	p.53
36 水平构图	富良野车站里站着吃拉面	p.54
37 三角构图	享受户外餐厅的正午阳光	p.55

Chapter 1 工具篇

Chapter 2 练习篇

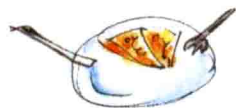
7 掌握时间	随时都是涂鸦的好时机	p.16
8 不打草稿	当作是在打草稿	p.17
9 找出几何轮廓	由点而面拉出外观轮廓	p.18
10 有把握先画	从最有把握的东西画起	p.19
11 至少七分像	别在乎画得像不像	p.20
12 图文交错法	边画边写的流水账	p.21
13 焦点构图	眯起眼睛集中焦点	p.22
14 捕捉瞬间	用数码相机留住影像	p.23
15 直笔与钢笔	试着涂抹出不同笔触	p.24
16 重点加色	加上阴影就有立体感	p.25
17 控制色调深浅	由深到浅的层次感	p.26
18 双色混合	颜色就是这样堆起来的	p.27
19 晕染步骤	运用水彩笔晕染	p.28
20 多色晕染	水性彩色铅笔的混色变化	p.29
21 蘸笔晕染	直接蘸水作画	p.30
22 重点修饰	小地方的重点涂色	p.31

Chapter 3 美食篇

Chapter 4 人物篇

38 卡通化	从艺人偶入门	p.58
39 五官表情	先抓住人的神韵	p.60
40 身体律动	摆动曲线的旅游美眉	p.62
41 基本站姿	站着微笑的胖婆婆	p.64
42 全身背影	车站月台的匆匆背影	p.66
43 半身侧面	侧身烤鱼的船长先生	p.68
44 斜侧坐姿	坐在候车椅上的小妹妹	p.70
45 服装色块	帅气的中世纪侍卫	p.72
46 服装质感	飘逸的剧团小仙女	p.73
47 手的比例	贩卖葡萄酒的妇人	p.74
48 手指画法	手拿蜂蜜饼干的大胡子兄	p.75
49 白色服装	站着不动的人体雕像	p.76
50 手的表情	操作悬丝偶的街头艺人	p.77
51 大批人潮	中世纪游行队伍	p.78
52 动态人物	载歌载舞的匈牙利狂想曲	p.79

目录 Contents



53 画石头技法	路边一颗大石头	p.82
54 小草画法	发现小花小草	p.84
55 树丛三技	隐藏在树丛森林里的教堂	p.86
56 天空晕染	迎风仰望自由的天空	p.88
57 远近的山	攀登山顶的白十字架	p.90
58 水波光影	波光粼粼的美人鱼池	p.92
59 Z字水波纹	浸泡在欧式温泉浴池里	p.94
60 花团锦簇	遇见100分的四季彩	p.96
61 枫红树海	满是禅意的枫红落叶	p.97
62 转换视点	从不同角度窥探风景	p.98
63 转角尽头	消失在转角的潺潺流水	p.99
64 海天相连	海天相连的风景明信片	p.100
65 放射构图	复合海洋与陆地的半岛风情	p.101
66 毛茸茸法	自然取材的乡村味	p.102
67 水中倒影	如幻似真的水中倒影	p.103

83 路标路名	电线杆上的路标指示牌	p.130
84 车站招牌	挤眉弄眼的富良野车站	p.132
85 单节车厢	月台上依依不舍说再见	p.134
86 靠站电车	赶着挤上电车的乘客	p.136
87 双节巴士	布达佩斯的双节巴士	p.138
88 双人拉车	中世纪的古典人力车	p.140
89 观光渡轮	满载游客的观光渡轮	p.142
90 独木舟	享受世外桃源的摇桨乐	p.144
91 小帆船	乘风破浪的小帆船	p.145
92 巴士内部	巴士里面的形形色色	p.146
93 火车总站	熙来攘往的艾格尔火车站	p.147
94 行驶中的电车	来不及追上的地面电车	p.148
95 汽车正面	停在街道两旁的汽车	p.149
96 货运马车	瞥见罗马尼亚的马车	p.150
97 二轮人力车	小樽运河的怀旧人力车	p.151

Chapter 5 风景篇

Chapter 6 建筑篇

68 平面瓷砖	打开第一扇窗	p.106
69 垂直直角	鹿角长在墙壁的转角处	p.108
70 透视四方体	享受居高临下的滋味	p.110
71 拱形建筑	穿越历史的凯旋门	p.112
72 堆砌法	与吸血鬼有关的东正教堂	p.114
73 由大渐小	从街头散步到街尾	p.116
74 一点消失法	陶醉在中古世纪的街景里	p.118
75 弹笔堆叠	传统风格的茅檐土壁	p.120
76 飞檐碧瓦	东方禅意的神社寺院	p.121
77 对称比照	华丽对称的巴洛克式教堂	p.122
78 拉远焦点	运河围绕的圣马克堡	p.123
79 拉近前景	布达皇宫前的小王子	p.124
80 平行构图	悠游欧洲的巷弄民宅	p.125
81 大型建筑	哇！世界第二大建筑	p.126
82 鸟瞰法	闪耀在亚得里亚海的珍珠	p.127

Chapter 7 交通篇

Chapter 8 主题篇

98 设定主题	京都的美食之旅	p.154
99 生活记录	克罗地亚的探险日记	p.156
100 绘本主角	北海道的恋人绘本	p.158

创造你的“第101篇”旅行绘画 p.160



Chapter 1

工具篇

基本说明
page 2

涂鸦本介绍
page 4

各种纸张介绍
page 6

勾边笔介绍
page 8

上色工具
page 10

旅行涂鸦工具
page 12

1 用涂鸦记录旅行点滴



涂鸦 Tip

涂鸦就是放胆去画，不要太拘泥于构图、不要担心别人的眼光、不要怕自己画不好，只要一本涂鸦本、一支笔就可以开始啦！

◀创作随时可以开始，只要有机会画，就是开始作画的时候。我喜欢加入自己的心情在画面里，不太在乎看到的与画出来的样子像不像，就像街头的创意涂鸦一样，轻松随意。

有时候，我们会用拍照的方式捕捉旅游的点滴！

有时候，我们会用文字的方式记录过程的感动！

有时候，我们会用涂鸦的方式表现片刻的美好！

涂鸦是一件非常轻松快意的过程！小时候，我们都曾经随笔乱涂，随着年龄增长，许多人却忘记涂鸦的乐趣，实在太可惜了！

我觉得旅行是拾回“涂鸦”能力的好时机！因为，我们在旅行过程中，视觉会变得敏感，情绪会变得高昂，画起图来也会特别顺畅。这本书想鼓励的旅游绘画，可不是专业的素描与写生，我反而不太在意画得像不像，比较享受随心所欲画图的感觉，就算画得不像，就算线条歪歪扭扭，就算构图不完整，都不成问题！只要画下来，这就是宝贵的旅行点滴！

工具 这些，那些，都是涂鸦



1 没灵感时，随意乱画

涂鸦的趣味就是有些无厘头，不一定要画得很精致，也不需要打草稿，感觉到了，两三笔代表就行。



2 有主题时，抓住重点

旅行的每一天都是视觉的刺激，就像经过琳琅满目的橱窗，总有一件东西足以抓住你的目光，在这一刹那间，快拿笔画下来！



3 有时间时，认真细描

遇到感兴趣的景物时，也可以多花一点时间慢慢完成，让自己沉浸在绘画之中。

虽然说涂鸦不需要挑剔任何纸张、任何尺寸，只要是空白的纸张，都可以使用。但是，选择装订好的涂鸦本，还是比较方便！尤其旅行过程经常要转换地点，一张张散落的纸张，总是不整齐。

涂鸦本的选择应该考虑三方面：尺寸、纸张数量与纸张种类。市面上的书店或美术社均提供许多不同尺寸的选择，值得你好好挑选，我的经验是不要小于10cm×10cm，也不要大于20cm×20cm，毕竟太大本很累赘，遇到必须背着一大堆东西徒步旅行时，就会恨不得丢掉它！太小本又无法尽情画出完整的画面。

至于纸张数量，通常是依据旅行天数而定，一般来说一天至少要有2~3张的预留空间，如果是10天的旅行，至少不能少于20页。（纸张的选择请参考P6）



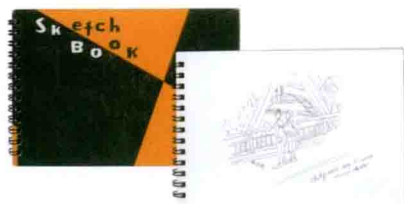
◀这是在布达佩斯的餐馆等候上菜前完成的涂鸦。实际上，旅行的过程中，很多时候都是在“等待”！等待吃饭、等待坐车、等待下一站的到来……与其让等待变成浪费时间，不如随身携带涂鸦本与画笔，填满“等待”。

工具 形形色色的涂鸦本



1 15cm × 10cm 涂鸦本

这是我去京都旅行所携带的涂鸦本，只有20页！十分轻巧，适合一周内的短期旅行用。每一页均设计有方便裁切的压纹，让一张张作品成为可以寄出的手绘明信片。



2 12cm × 16.5 cm 涂鸦本

它的尺寸比较方正，十分适合构图完整的风景或建筑画。不过内页只有22张，当初在北海道的14天，整整需要2本才够用。



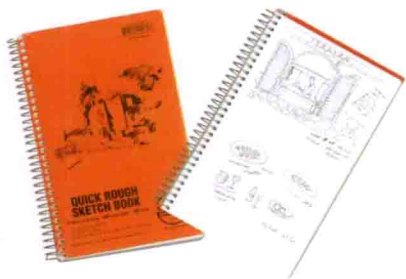
3 10.5cm × 14.7 cm 涂鸦书

在中欧的克罗地亚20几天，我选择使用涂鸦书，我将它称为“书”，是因为这是一本120多页的手札本，同样形式也有不同大小与页数可以选择，所有旅行记录、插图或心得，全都可以写在里面，有时候一天甚至用掉10页以上。



4 14.8cm × 21 cm 涂鸦本

这是我用过最大尺寸的涂鸦本了，如果再大一点，不但携带不便，也容易浪费每一页的空间。我去匈牙利旅行的22天，除了这本专门画图用的本子外，还另外准备小笔记本，拿来记录旅游杂事。



5 12.7cm × 20.3 cm 涂鸦册

选择这本活页手册，是因为侧边环扣正好可以放入一支笔，十分方便！加上100页的内页，足够我记录在罗马尼亚的18天旅程。

涂鸦 TIP

- * 尺寸大小：不超过20cm × 20cm
- * 纸张数量：大于旅行天数 × 2
- * 封面建议：选择厚纸板的硬面，方便塞在背包的任何地方，否则旅行到一半，一定会惨不忍睹！
- * 内页需求：最好是完全空白页，既可画图又可写字！



有些手册封面会标示适合使用的画材、纸张的磅数与画纸种类等

涂鸦 tip

选择纸张应注意：

1. 纸张磅数：
避免太薄而透色。
2. 纸质粗细：
避免明显纹理以致线条无法顺畅表达。
3. 纸张色泽：
自然白色为主。

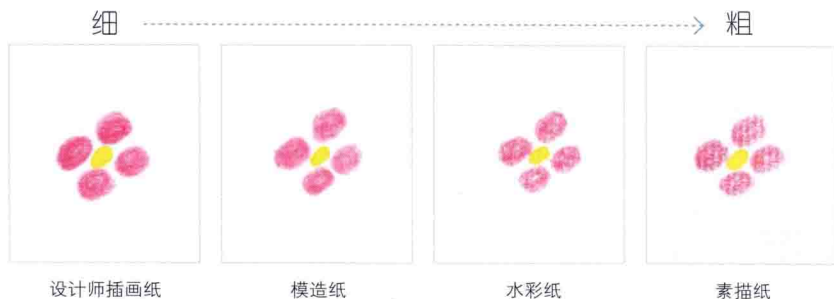
◀ 美术社所出售的涂鸦本，有些会在封面标示适合使用的画材、纸张的磅数与画纸种类，提供采买时的参考。如果找不到现成的手册，也可以单独挑选纸张，裁成喜好的大小，再打洞装订。

我有一位爱写生的朋友，很想试着在旅行中速写，几次出国经验，他都曾经尝试过要画出美丽的风景，但总不了了之。他告诉我行程太匆忙，让他没办法好好写生，在他B开的画册上，只画了两页，就没有下文了。我发现时间不是唯一因素，所选择的绘图纸张太高档，以致他舍不得随便画才是重点！我个人也有类似的经验，原本打算选好一点的纸画成作品集，结果却左思右想，无法随意地画。

虽然说什么纸配什么画材是有必然的关联性，像是运用水彩就要挑选吸水性较佳的水彩纸，但是，如果只是勾勒线稿，然后用简单的彩色铅笔直接涂色，那就没有太多限制，就像我们平时在纸上乱写乱涂时，也不会在意画在什么纸上。原则上，只需注意纸张的磅数与纸质的粗细就好了，甚至是一般空白笔记本也可以使用。

工具 不同纸张的上色效果

A. 不同纸张的上色效果各异，线条的流畅度也有差别。



B. 看看这个人偶在不同纸张上所显现的差异。



1. 光滑的法国设计师插画纸

设计师插画纸适用于马克笔、彩色铅笔、水性颜料等多种画材，加上纸面光滑，不但能勾勒出流畅的线条，上色也很均匀。



2. 平实的模造纸

模造纸或再生纸属于价格平实的纸张，许多笔记本或速写本的内页都采用它，只是磅数不同造成纸张有厚薄差异，这类的纸质不如插画纸光滑，但纹理适中，无论勾边、上色或写字都可以，坏处是蘸水易毛边。



3. 吸水度佳的水彩纸

水彩纸的表面稍有纹理，不适合干笔涂色，若是蘸水使用则可展现饱满的色感。



4. 粗糙的素描纸

纹理明显的纸张，在勾勒线条时比较容易有阻力，涂上油性彩色铅笔时，则有着古朴厚重的质感。但因吸水度不佳，不适合搭配水性彩色铅笔。

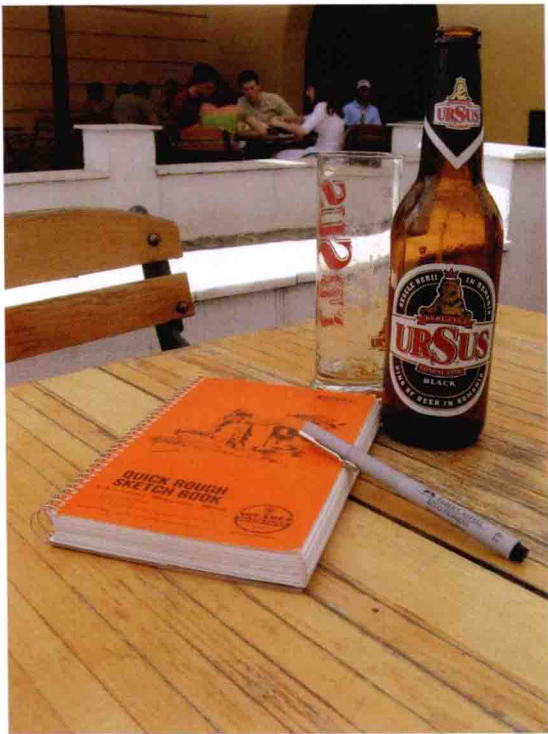


勾勒线条用的笔就像是盖房子的钢筋水泥，就算没有贴上斑斓的瓷砖，也能看出一定的架构。许多人在画图时，都很习惯依赖铅笔，总是拿着橡皮擦，画两笔擦三下，虽然不能说不不对，却显得绑手绑脚！其实，画图就像写字一样，一回生，二回熟，常常练习，下笔就会更自信，也越能享受速写涂鸦的乐趣。

对于第一次尝试涂鸦的人而言，除了克服心理障碍，还需要选对工具！不妨先选择黑色的彩色铅笔当作基本练习，因为黑色的彩色铅笔，笔触比较像铅笔，使用起来也比较好控制，画得不太满意的地方，还可以用橡皮擦稍微补救！等你更有把握后，就能转换成比较利落感的代针笔或比较流畅感的软毛笔了。

涂鸦 tip

试着拿笔画画看，感觉得心应手的笔就是最适合你的工具。



▲勾边用的笔有许多不同粗细与线条感，可视自己的喜好与可掌握性决定用笔。我个人喜欢携带两种不同粗细的代针笔（0.2mm&0.5mm）互相搭配使用，既可画图又可以写字。